

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫
113 學年度第 1 學期 學校課程實施計畫

高級中等學校及國民中學
設計教育課程 / 基本設計 種子教師

成果報告書

委託單位：教育部 師資培育及藝術教育司

執行單位：臺北市立復興高級中學

執行教師：林翊淳 教師

輔導單位：北區 基地大學輔導

目錄

壹、課程計畫概述

- 一、課程實施對象
- 二、課程綱要與教學進度

貳、課程執行內容

- 一、核定課程計畫調整情形
- 二、課程執行紀錄
- 三、教學觀察與反思

參、同意書

- 一、成果報告授權同意書

壹、課程計畫概述 (可複製原有計畫書表單，依實際授課情形修正內容)

一、課程實施對象

申請學校	臺北市立復興高級中學		
授課教師	林翊淳		
申請類別	☒ 設計教育課程 (至少 6 小時) ☐ 基本設計 (18 小時)		
課程執行類別	☐ 國民中學 ☒ 普通型高中 ☐ 技術型高中 ☐ 綜合型高中		
授課年級	☐ 國一 ☐ 國二 ☐ 國三 ☒ 高一 ☐ 高二 ☐ 高三		
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班		
課程類型	☐ 高一多元選修 ☐ 高二加深加廣 ☒ 其他：高一美術		
班級數	8 班	學生數	250 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	一支筆走天涯-自然物製筆
課程主題 (可複選)	☐ 色彩 ☒ 質感 ☐ 比例 ☐ 構成 ☐ 結構 ☐ 構造 ☒ 重大議題：A3.環境 B17.多元夥伴關係
課程主題 其他選填項目	【A】教育部 108 課綱之 19 項重大議題 A1.性別平等、A2.人權、A3.環境、A4.海洋、A5.品德、A6.生命、A7.安全、 A8.家庭教育、A9.生涯規劃、A10.資訊、A11.科技、A12.法治、A13.國際教育、 A14.閱讀素養、A15.防災、A16.能源、A17.多元文化、A18.戶外教育、 A19.原住民族教育。 【B】SDGs 聯合國「2030 永續發展目標」 B1.終結貧窮、B2.消除飢餓、B3.健康與福祉、B4.優質教育、B5.性別平權、B6. 淨水及衛生、B7.可負擔的潔淨能源、B8.合適的工作及經濟成長、B9.工業化/創 新及基礎建設、B10.減少不平等、B11.永續城鄉、B12.責任消費及生產、B13. 氣候行動、B14.保育海洋生態、B15.保育陸域生態、B16.和平/正義及健全制 度、B17.多元夥伴關係。

全新課程說明	☒ 本人過去沒有施作的課程設計。 ☒ 本人了解其他教師沒有相同課程設計。 ☐ 參考先前課程，並加入重大議題 (☐ 本人_(請填學期)_課程、 ☐ 《美感行動誌》收錄課程) ☒ 課程設計創意理念： 1.於校園及校區附近之自然環境採集植物，認識並運用各種植物的質感進行創作。 2.嘗試其他自備的自然物結合顏料所創造出的質感。 3.自畫像 - 運用以周遭自然環境植物製成的筆進行自畫像創作，探尋環境與自身的連結。
一、課綱核心素養 (請勾選符合項目)	
A.自主行動	☐ A1.身心素質與自我精進 ☐ A2.系統思考與解決問題 ☒ A3.規劃執行與創新應變
B.溝通互動	☐ B1.符號運用與溝通表達 ☐ B2.科技資訊與媒體素養 ☒ B3.藝術涵養與美感素養
C.社會參與	☐ C1.道德實踐與公民意識 ☒ C2.人際關係與團隊合作 ☐ C3.多元文化與國際理解
二、學生先修科目或先備能力 (300 字左右)	
* 先修科目： ☐ 曾修美感教育實驗課程： ☒ 並未修習美感教育課程：本課程之學生為高一新生 * 先備能力： 1.學生已在高一階段的美術課，使用過許多現成媒材 (色鉛筆、水彩筆、麥克筆...等)，對於工具的運用已相當熟悉。 2.學生在過去的學習經驗當中，已有能力自行創作出有高完整度的平面繪畫作品。 3.學生對於校園環境內的植物種類有一定程度的知悉，了解如何選擇植物作為製作成繪畫工具，也能透過操作與嘗試生成創作所需的質感。 4.學生能良好的進行團隊合作，分工採集創作所需的各種植物種類，互相分享及使用。 5.學生能運用口語表述及介紹自己的創作理念，並與同儕互相給予適當的評論。	

三、課程概述 (300 字左右)

美感的體驗是以感受生活當中的人事物所獲得，特別強調自然環境是體悟美感的最直接媒介，透過本課程使學生從認識自己的學習環境中的自然物開始，通過結合自然物與自畫像帶給學生不同的感官經驗。

在課程中，學生將從觀察與自己最親近的學習環境開始，探索周圍的自然物材料，如樹枝、樹葉、花朵等，並學習如何妥善地收集和運用這些材料。接著，他們將學習如何使用這些自然物材料製作畫筆，並將這些畫筆應用於自畫像的創作中。

這個課程將以沈浸式的方式進行，讓學生在觀察、採集、製作畫筆和創作自畫像的過程中深度體驗美感。通過這樣的順序，學生將不僅僅是學習繪畫技巧，更是通過自然與藝術的融合，培養對美的敏感度和欣賞力，並且提升對自身環境和生活的感知和理解。

四、課程目標

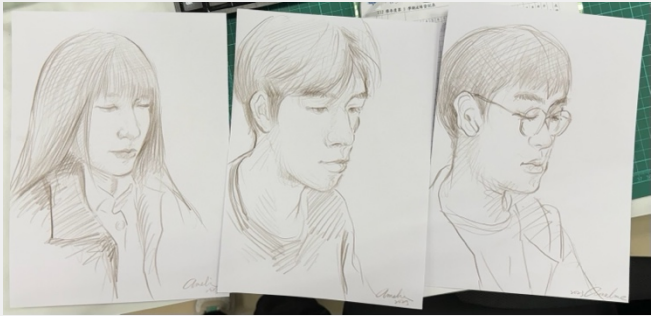
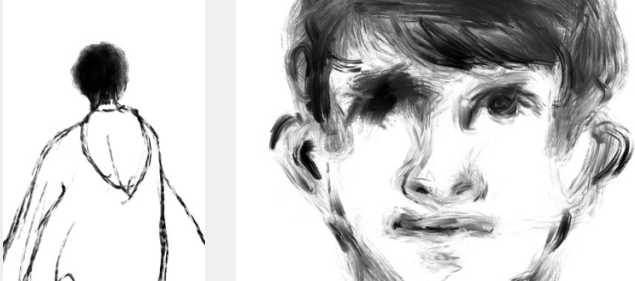
美感觀察	1.觀察校園內的自然環境及植物生態 2.透過視覺及觸覺體驗不同自然物的質感
美感技術	1.學習如何以不同材質的自製畫筆呈現出點、線、面三種質感 2.學習運用不同自然物的切面進行拓印 3.學習如何運用合適的色彩搭配繪製出協調的畫面
美感概念	1.自然物質感探索 2.複合媒材創作模式 3.繪畫創作的構圖方法
其他美感目標	(融入重大議題或配合校本、跨域、學校活動等，可依需要列舉)

五、課程大綱、教學進度 (課程週次請依課程需求增減)

週次/序	上課日期	課程目標	內容綱要/操作描述
1	12/2	主題：「自然與我」 認識運用自然物創作的藝術家及其作品	1.PPT 介紹以自然環境作為創作媒材的藝術家及其作品，並帶入校園內的環境舉例介紹。 * PPT 介紹內容：Moosberger 攝影集 (圖一)、Kazuhiro Takadoi 的植栽藝術 (圖二)、Luis Rivera 的廢布編織 (圖三) (圖一) (圖二)

			 (圖三) 2.透過學習單認識不同媒材的運用。(圖四) 自然與我 材質體驗 班級： 座號： 姓名： 1.收集材料的地點？ 2.材料的材質？是什麼植物？ 3.為什麼選用這些材質？ (圖四) 3.介紹何謂複合媒材及作品範例
2	12/9	主題： 「自然物變變變」 認識自然物材料及學習如何自製畫筆。	1.認識自然物材料，簡介課程主題和目標：使用自然物材料製作畫筆，最後繪製自畫像。 2.介紹自然物材料：樹枝、樹葉、草莓葉等。 3.示範如何製作畫筆：選擇適合的材料、修剪成筆刷形狀、固定筆桿。如下圖：
3	12/16	主題： 「自然物製筆嘗試(一)」 在課堂中製作出各種質地的自然物畫筆。	1.學生開始製作畫筆：到校園中採集各種自然物材料和工具，讓學生實際製作自然物畫筆。如下圖： 2.介紹筆刷的多樣性和特色：不同材料製作的筆刷會有不同的筆觸效果，讓學生進行體驗。

			* 自然物製筆示意圖： * 自然物製筆筆觸呈現示意圖：
4	12/23	主題： 「自然物製筆嘗試（二）」 體驗自製畫筆繪製出的質感及製作採集資料圖表。	1.教授基本的畫筆運用技巧：握筆姿勢、筆觸變化、線條粗細掌握等。 (運用自然物製筆繪製示範) 2.學生練習在紙上做簡單的線條、曲線練習，感受不同筆刷的效果，使用自製畫筆開始繪畫，引導學生表現自己對自然物的感受和理解。 (學生使用自製的筆繪製出不同質感的線條) 3.讓學生製作質感採集圖，照相紀錄每種植物製造的質感。

5	12/30	主題： 「我就自然（一）」 進行自製畫筆自畫像繪製並從過程中更加了解自己。	1.學習簡單的自畫像技巧：比例、輪廓等基本概念。 （學生使用鉛筆先進行人像練習） 2.讓學生使用自製畫筆繪製自己的臉部輪廓和特徵。 （學生使用自然物製筆創作之自畫像） 3.透過感受與自己親近的自然物質感製筆所描繪出的線條及紋理，從繪畫中更加認識自己。
6	1/6	主題： 「我就自然（二）」 完成自畫像作品並進行成果發表及同儕評分。	1.引導學生根據前幾節課的繪畫經驗，完成自畫像作品。學生亦可加入其他材料進行繪製，發揮創意和表現自我。 2.進行創作理念介紹，同儕互相討論及評分。

六、預期成果

- 1.使學生對於親近的自然環境有更深的認識。
- 2.使學生發現校園裡的自然物並體驗不同媒材及各種質感的運用。
- 3.使學生理解如何運用自製畫筆呈現點、線、面三種構成方法。
- 4.使學生更加了解自畫像的構圖方法及認識基本臉部輪廓及特徵。
- 5.使學生能對自己與同儕的作品進行評論及反思。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.《藝術家的一日廚房》，潘家欣，大寫出版，2019。
- 2.《大師的手稿》，孫建平，木馬文化，2016。

八、教學資源

- 1.教學簡報
- 2.多媒體素材
- 3.學習單
- 4.網路資源: <https://www.delta-foundation.org.tw/blogdetail/3253>

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

整體課程實施與計畫內容撰寫的授課流程相同，無做調整，

二、課程執行紀錄 (請依據課程小時數複製下表，並依課程順序填寫執行內容)

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.學生於 PPT 介紹中認識以自然環境作為創作媒材的藝術家及其作品，並帶入校園內的環境舉例。
- 2.學生透過學習單認識不同媒材的運用。
- 3.學生認識何謂複合媒材及參考作品範例。

C 課程關鍵思考：

- 1.認識運用自然物創作的藝術家及其作品。
- 2.自然物的質感如何運用於生活。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.學生了解課程主題和目標：使用自然物材料製作畫筆，最後繪製自畫像。
- 2.學生認識自然物材料：樹枝、樹葉、草莓葉等。
- 3.學生觀看教師示範如何製作畫筆：選擇適合的材料、修剪成筆刷形狀、固定筆桿。

C 課程關鍵思考：

1. 認識自然物材料及學習如何自製畫筆。
- 2.找到順利製作自己搜集之材料製筆的方法。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

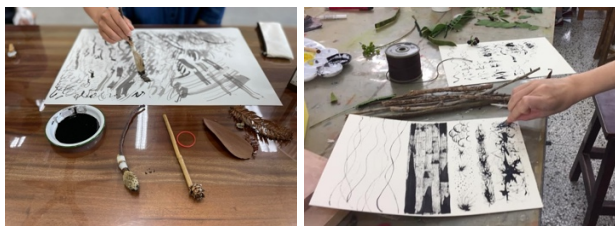
- 1.學生開始製作畫筆：到校園中採集各種自然物材料和工具，讓學生實際製作自然物畫筆。
- 2.學生認識筆刷的多樣性和特色：不同材料製作的筆刷會有不同的筆觸效果，進行實作體驗。

C 課程關鍵思考：

- 1.在課堂中順利製作出各種質地的自然物畫筆。
- 2.了解各種自然物的質感所形成的筆觸效果。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

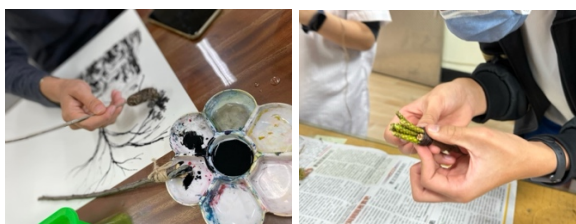
1. 學生學習基本的畫筆運用技巧：握筆姿勢、筆觸變化、線條粗細掌握等。
2. 學生練習在紙上做簡單的線條、曲線練習，感受不同筆刷的效果，使用自製畫筆開始繪畫，引導學生表現自己對自然物的感受和理解。
3. 學生製作質感採集圖，分類紀錄每種植物製造的質感。

C 課程關鍵思考：

1. 體驗自製畫筆繪製出的質感。
2. 學習分類及整理製作採集資料圖。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 學生學習簡單的自畫像技巧：比例、輪廓等基本概念。
2. 學生使用自製畫筆繪製自己的臉部輪廓和特徵。
3. 學生透過感受與自己親近的自然物質感製筆所描繪出的線條及紋理。

C 課程關鍵思考：

1. 透過感受與自己親近的自然物質感製筆所描繪出的線條及紋理，從繪畫中更加認識自己。

2.運用象徵物或實際人像傳達自我概念。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.學生根據前幾節課的繪畫經驗，完成自畫像作品。學生亦可加入其他材料進行繪製，發揮創意和表現自我。
- 2.學生進行創作理念介紹，同儕互相討論及評分。

C 課程關鍵思考：

- 1.了解及認識自我，運用合適的繪畫方式創造自畫像。
- 2.以客觀的角度評論他人的創作，適度給予評價。

三、教學觀察與反思

在本次課程中，教師引導學生透過觀察與觸摸自然物，從身邊熟悉的環境出發，進一步將這些自然元素融入自畫像創作。過程中，發現學生的參與度與興趣較以往的繪畫課更高，可能是因為這種方式讓他們更有探索的自由，也更能親身體驗材料的質感與可能性。

這堂課讓教師更加體認到「感官體驗」對於學習的重要性。透過親手觸摸、感受與創作，學生對於「美感」的理解不再只是抽象的概念，而是具體的經驗。在未來的課程中，我希望能加入更多元的自然材料，例如讓學生嘗試用石頭磨出的顏料，進一步延伸他們對自然與藝術的探索。在畫筆製作的環節，事先準備一些輔助材料，如膠帶或細繩，讓學生更容易固定筆頭，減少因技術困難而影響創作的流暢度。

當學生用自己製作的畫筆來創作自畫像時，過去習慣於標準筆刷的他們，開始思考如何運用不同的筆觸與材質表達自我。有些學生的畫筆筆觸較粗糙，呈現出強烈的個性，而有些則利用細小的樹葉筆刷，營造出柔和的層次感。

本課程的核心不只是學習繪畫，而是透過自然與藝術的融合，讓學生發掘美感、提升環境意識，並學會用新的方式表達自我。從中發現了，學生從「觀察者」變成「創造者」，這樣的過程也使教師從「引導者」變成「欣賞者」。